

Lucie Ponard

Designer et artiste

Lucieponard@gmail.com

06 44 26 33 88

Site web : lucieponard.com

N° Siret : 90830513900010

Sommaire

Note d'intention et biographie.....p.2

CV.....p.3

Portfolio.....p.4-42

Lucie Ponard
+33644263388
lucieponard@gmail.com
7 septembre 2022,

Madame, Monsieur,

Je suis une designer diplômée de l'Ecole Supérieure des Arts Appliqués Duperré, de la Haute Ecole des arts du Rhin et de l'Académie Royale des beaux-arts de la Haye. J'aimerais beaucoup participer à cette résidence d'artiste au Lycée Martin Malvy. Grâce aux outils de l'art et du design, je développe une pratique centrée sur un travail d'investigation du territoire, pour porter d'autres regards sur les paysages et les matières qui s'y trouvent. Il s'agit de rentrer dans un cycle créatif avec les lieux qui l'accueillent. Les matières que je choisis sont principalement issues du réemploi et du recyclage, et mes projets s'inscrivent dans le domaine du design circulaire et de l'éco-conception. Sublimier les matières d'un lieu, révéler les couleurs et textures spécifiques à certains paysages, permet de développer de nouveaux langages esthétiques, plus respectueux de l'environnement, et de nouvelles relations entre les habitants et leur territoire. J'ai une approche multidisciplinaire et je travaille en relation avec des partenaires externes tels que des scientifiques, des artisans, des architectes, des acteurs de la région.

En 2021, j'ai travaillé en collaboration avec la réserve naturelle de Westduin à la Haye, aux Pays-Bas. Le paysage est marqué par la présence de rebuts qui se mêlent à la géologie du lieu : morceaux de brique, de mâchefer, déchets d'acier. J'ai travaillé sur la revalorisation de ces matériaux comme pigments pour la céramique. Ces nouvelles matières furent utilisées pour créer des sculptures in-situ dans le parc, qui témoignent de l'histoire du lieu. En collaboration avec un géologue, j'ai réalisé un guide et une carte avec un itinéraire retranscrivant un parcours du parc où se mêlent art, géologie et histoire de la région.

En 2022, grâce au soutien de FAIRE Paris, appel à projet lancé par le Pavillon de l'Arsenal, j'effectue une recherche autour de la revalorisation des terres d'excavation pour créer des carreaux de céramique émaillés. Un des grands défis des chantiers franciliens concerne les terres d'excavation engendrées par les travaux de terrassements, de fondation ou souterrains. Excavées de lignes de métro, de carrières de gypse, de constructions de bâtiments, collectées dans des sites d'enfouissement, ces terres ont diverses origines mais ont pour point commun d'être des rebuts. Elles sont majoritairement stockées, enfouies ou accumulées pour former des buttes en Île-de-France ou ailleurs. Cette recherche explore un potentiel nouveau de remploi pour la création de céramiques. L'ambition est tant de démontrer les capacités physiques

de ces rebuts et que de valoriser leurs qualités esthétiques par la mise en valeur des couleurs du grand paris et de la richesse de la palette franciliennes. Ce projet est exposé au Pavillon de l'Arsenal du 8 au 25 septembre lors de l'exposition Séries Limitées.

Effectuer une résidence au Lycée Martin Malvy serait une opportunité pour développer mes recherches autour des terres d'excavation, des couleurs et textures propres aux terres locales. Après m'être concentrée sur la création de carreaux pendant huit mois, je souhaiterais étendre mes recherches à la création d'objets, en transposant mes recettes d'émaux et de pâtes céramiques à la création de volumes. Il s'agirait d'explorer des techniques comme le coulage, l'estampage, l'impression 3D de terres excavées, et identifier lesquelles seraient les plus adaptées. Ce serait des objets décoratifs et utilitaires pour la maison, dont le choix des formes découlerait des techniques choisies et témoignerait de l'histoire du projet. Le but serait de créer une série d'objets qui retranscrirait la rencontre entre ces matières d'Île-de-France et le contexte de production en Occitanie, au lycée Martin Malvy. Il s'agirait de créer des liens avec le contexte géographique et géologique de la région, soit en utilisant certaines matières locales, soit par le choix de formes qui feraient écho à un répertoire formel Occitanien et à l'histoire de la région. Il serait également possible de créer des objets avec les terres argileuses locales et des émaux avec les matières locales. Ces objets, à la frontière entre l'art et le design, seraient à la fois utilitaires et symboles d'une manière de créer qui associe localité et frugalité. Cela permettrait d'échanger avec les élèves et les professeurs sur les thématiques contemporaines de la création responsable et locale, qui s'inscrit dans une démarche vertueuse visant à diminuer nos déchets et consommer moins de ressources, et à révéler la beauté des matières qui nous entourent.

En espérant que ma candidature retiendra votre attention,
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations

Lucie Ponard

Lucie Ponard

78 rue Haxo 75020 Paris
lucieponard@gmail.com
06 44 26 33 88
18 Juin 1997

Langues

- Français: langue maternelle
- Anglais: courant

Compétences

- Logiciels:** bonne connaissance de Photoshop, Illustrator, Indesign, Rhinoceros, Keyshot
- Techniques céramique:** recherche d'émaux, émaillage, coulage, estampage, développement de pâte céramique

Prix

- Fonds de production Enowe-Artagon**, 2022
- Ein&zwanzig**, world's finest design talents, 2022
- Prix du meilleur mémoire de master**, Académie Royale des Beaux-arts de la Haye, 2021
- Green concept award**, pré-sélectionnée, 2021
- Faire Paris 2021, Lauréate «**Coup de coeur de MINI**», 2022

Formation

- Académie Royale des Beaux-Arts**, Master en design industriel, la Haye, 2019-2021
- Haute École des Arts du Rhin**, DNA design textile et matériaux, félicitations du jury, Mulhouse, 2018-2019
- Design Academy Eindhoven**, 2018
- École Duperré**, BTS design textile, matériaux, surface, Paris, 2015-2017
- École Boulle**, Bac Arts appliqués, mention très bien, Paris, 2015

Expériences professionnelles

- Designer - chercheuse, Lauréate de l'appel à projet FAIRE PARIS 2021**, accélérateur de projet lancé par le Pavillon de l'Arsenal, 2022. Recherches sur la revalorisation des terres d'excavation pour créer des carreaux de céramique émaillés, publication d'un documentant sur la recherche.
- Éditrice pour Anew Magazine**, magazine de design de l'académie Royale des Beaux-Arts. Rédaction et sélection de contenus en équipe, la Haye, 2020
- Céramiste**, stagiaire, Studio Nobuhiko Tanaka, Tokyo, 2019, Réalisation de pièces pour une exposition
- Designer**, stagiaire, Studio Aurélie Wozniak, Paris, 2016
- Assistante de production**, stagiaire, Suzusan, société de design de mode et d'objet, Nagoya, Japon, 2016

Expositions collectives

- Séries Limitées**, exposition lors de la Paris Design week au Pavillon de l'Arsenal, 8 au 25 septembre 2022
- Milano design week**, lauréate du concours Ein&zwanzig, 2022
- Académie Royale des Beaux-Arts**, Touching as a research method, exposition sur les matériaux, 2022
- Art the Hague - Salon d'art et de design**, Exposition et présentation de mon mémoire, 2021
- KABK graduation show**, la Haye, 2021
- Want the unwanted**, une exposition zéro déchet, prévue originellement à la Bibliothèque royale de la Haye, déplacée en ligne suite au covid-19, 2020
- Musée Voorlinden**, présentation de pièces sélectionnées par Hella Jongerius suite à sa masterclass 'What to design for a world of plenty', 2019
- Milano design week, Paris design week- The off** Exposition ESTorama, projet Chanvre, Écomatériaux à l'oeuvre, 2019
- Centre culturel d'Utrecht**, exposition du projet 'Free the nipple', pendant l'évènement Smash the partiARTchy, 2017
- Espace Agnès B**, partenariat avec l'association Secours Populaire, Paris, 2016
- Partenariat avec l'association 'Les papillons blancs'** Institut accueillant des personnes avec déficiences mentales Développement d'un projet artistique avec un résident, exposition à l'évènement Tranches de quai, Mulhouse, 2019

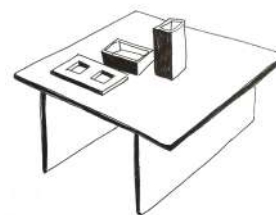
Portfolio

1 Untangling stories in earth layers

2020, Projet de Master

6-19

5 Made in Hemp

2019, Projet de DNA

36

2 Révéler les couleurs du Grand Paris

2022, Projet financé par le Pavillon de l'Arsenal

20-30

6 Artisanat digital

2019, Workshop avec Frédéric Pagace

37-38

3 Layers of time

2019, Projet lauréat de Ein&Zwanzig, exposé à la design week de Milan

31-34

7 Transplanting aesthetics

2020, Exercice de morphologie

40

4 Knit the knit

2019, Exposé à la design week de Milan et à la design week de Paris

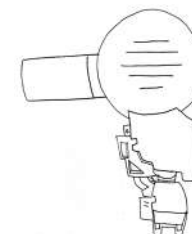
35

8 Jouer contre les clichés

2020, Projet personnel présenté dans Anew Magazine

41

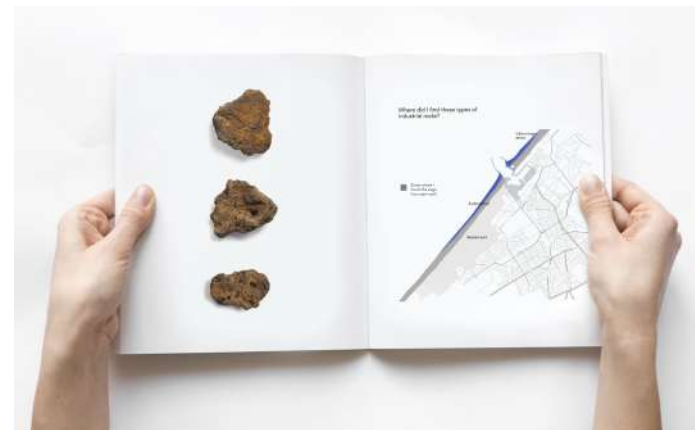
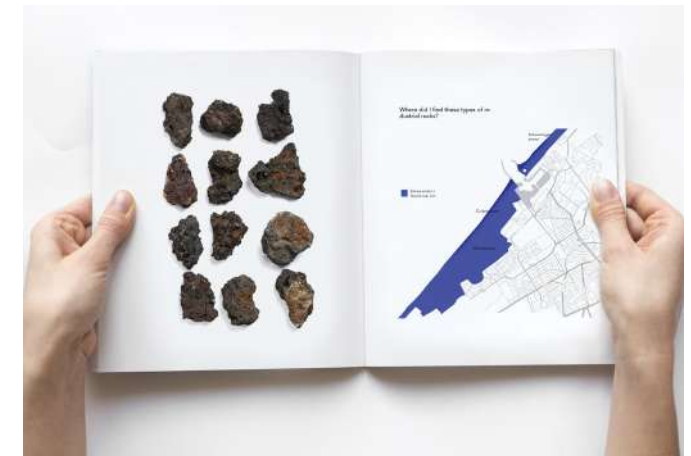

UNTANGLING STORIES IN EARTH LAYERS

2021

Ce projet porte sur la revalorisation in-situ des déchets industriels se trouvant dans le parc Westduinpark, aux Pays-Bas. Utilisés dans les années 1950 comme remblais, mâchefers, scories d'acier et morceaux de briques se sont répandus dans les dunes. Travaillant en contact avec un géologue et un manager du parc, j'ai recensé et catégorisé ces rebus en créant un guide pour une géologie industrielle. Egalement, nous avons établi un circuit, une visite guidée 'alternative' du parc, signalant ce qui est normalement caché.

J'ai ensuite développé des gammes d'émaux pour céramique, re-vvalorisant ces déchets comme pigments. Ces matériaux anthropiques font partie de l'histoire du parc. La création d'éléments d'infrastructure pour le parc, émaillés avec ces déchets, permet de témoigner de l'histoire industrielle de cette réserve naturelle.

SCORIES D'ACIER

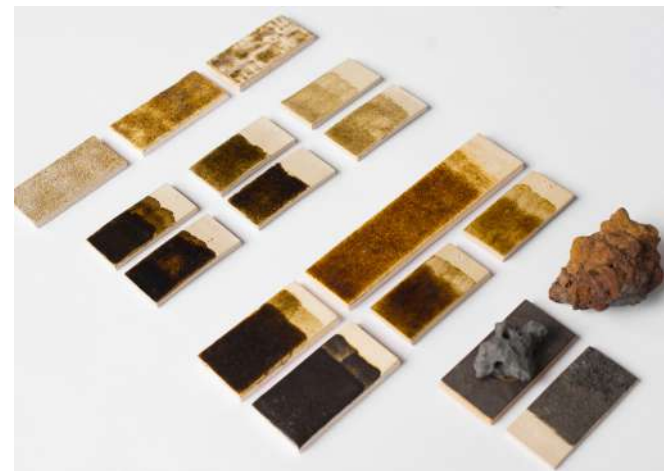
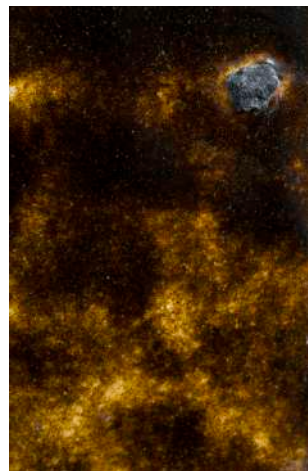
Base blanche, 1230°

Base transparente, 1230°

SCORIES D'ACIER

J'ai conçu une série de trois 'points de repère' dans le paysage, émaillés avec ces matériaux. Chacun de ces pilier, ou colonne, attire l'attention sur un lieu précis du parc où on observe une forte présence d'un certain matériau qui ne devrait pas être là. Ces 'dolmens' sont recensés dans un guide.

BRIQUES

Ce poteau est émaillé avec des morceaux de briques, marquant un lieu où des bunkers se sont érodés et les morceaux de bunkers sont devenus les nouvelles roches locales.

MÂCHEFER

Sans base, 1230°

Avec base transparente, 1100°

100%

100%

20%

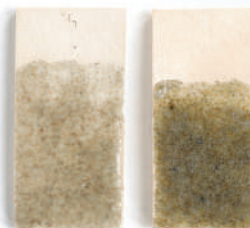
15%

10%

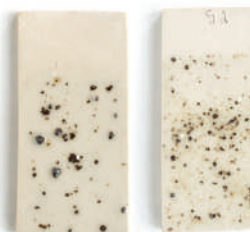
Ce poteau montre à l'extérieur ce qui se passe sous le sol, les différentes couches de cette géologie artificielle, des matériaux versés les uns sur les autres pour construire les chemins.

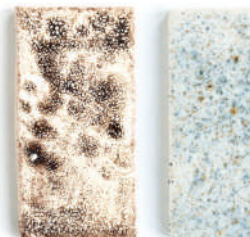
Base transparente

Grains épais

Base blanche

MATERIAUX DE LA PLAGE

MATERIAUX DE LA PLAGE

Steel slag with shells

Steel and coal
ash

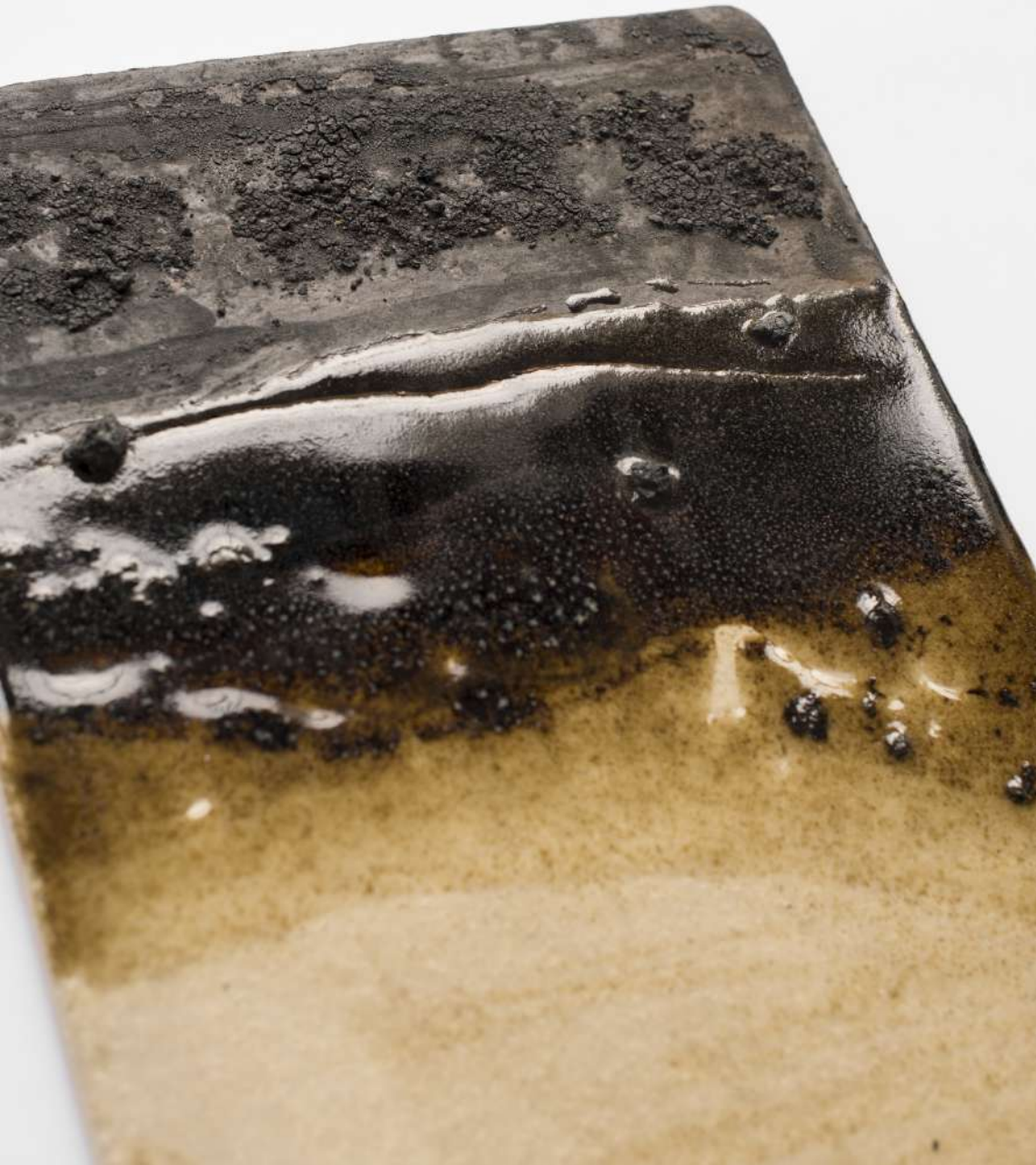

Steel slag
with sand

Steel slag
and coal ash

TRANSITION DE TEXTURES

Scories appliquée
en grains plus ou
moins fins 1230°

Travail photographique sur ces
roches, en collaboration avec
Michel Kurovski.

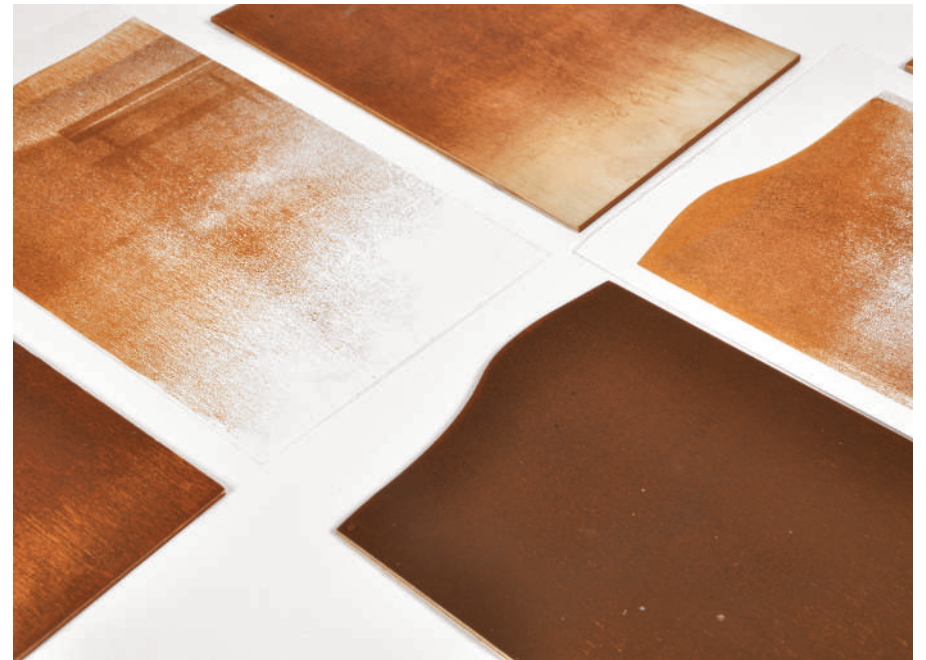
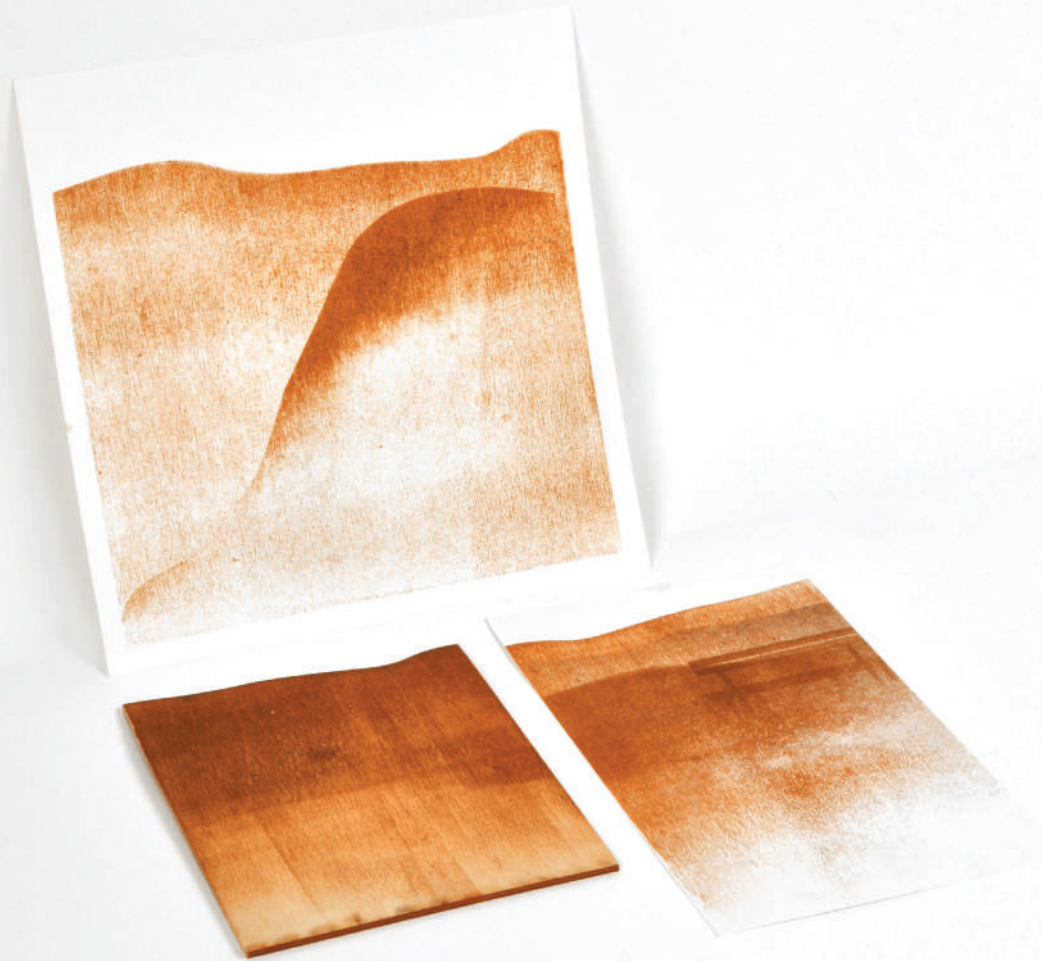
NO TRACES LEFT

2020

L'encre de ces impressions a été pigmentée avec les matériaux du parc Westduin et de la plage Zuiderstrand aux Pays-Bas. Les matériaux utilisés sont considérés comme des rebuts, tels les déchets industriels, les orties, les briques de construction.

SCORIES D'ACIER

BRIQUES

PIGMENTS À BASE DE BRIQUE

RÉVÉLER LES COULEURS DU GRAND PARIS

2022

Ce projet fut lauréat de l'appel à projet Faire Paris, lancé par le Pavillon de l'Arsenal.

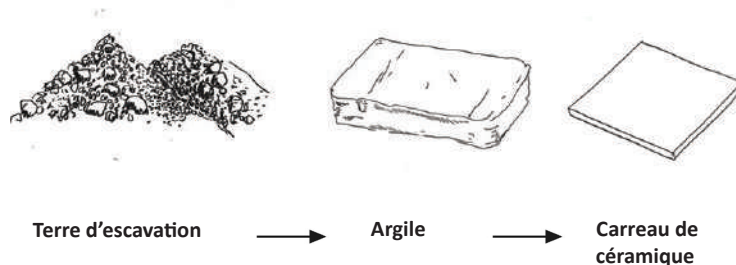
Le Grand Paris Express engendre une augmentation des chantiers et donc des déchets. Un des grands défis de l'Île de France concerne les terres d'excavation, qui sont principalement stockées ou enfouies, alors qu'il s'agit de ressources. Cette recherche vise à identifier le potentiel des matériaux excavés et des déchets de chantier pour créer des carreaux de céramique émaillés.

Les pâtes céramiques et les émaux peuvent être entièrement constitués de matériaux excavés tels que l'argile, la marne, le sable ou le calcaire. Les différents matériaux permettent de créer des palettes de couleurs riches et 100% franciliennes.

Ce projet est réalisé en contact avec la Société du Grand Paris, ECT, Cycle Terre, Placo, Grand Huit architectes, la géologue Myriam Duc, la section céramique de l'école Duperré, ainsi que la manufacture Cerafrance.

Vidéo :
<https://www.youtube.com/watch?v=wlxhKDKxdBQ>

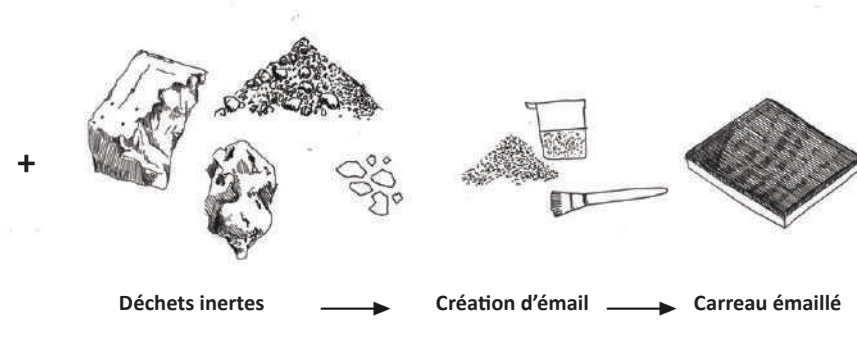
TERRES D'EXCAVATION

DECHETS DE DEMOLITION

+

Haut: Le sol d'Île-de-France a été analysé pour la construction du Grand Paris Express. Les matériaux excavés ont été catégorisés dans le 'catalogue des formations géologiques' de la Société du Grand Paris.

Droite: Recherche de compositions de pâtes céramiques à partir de terres excavées

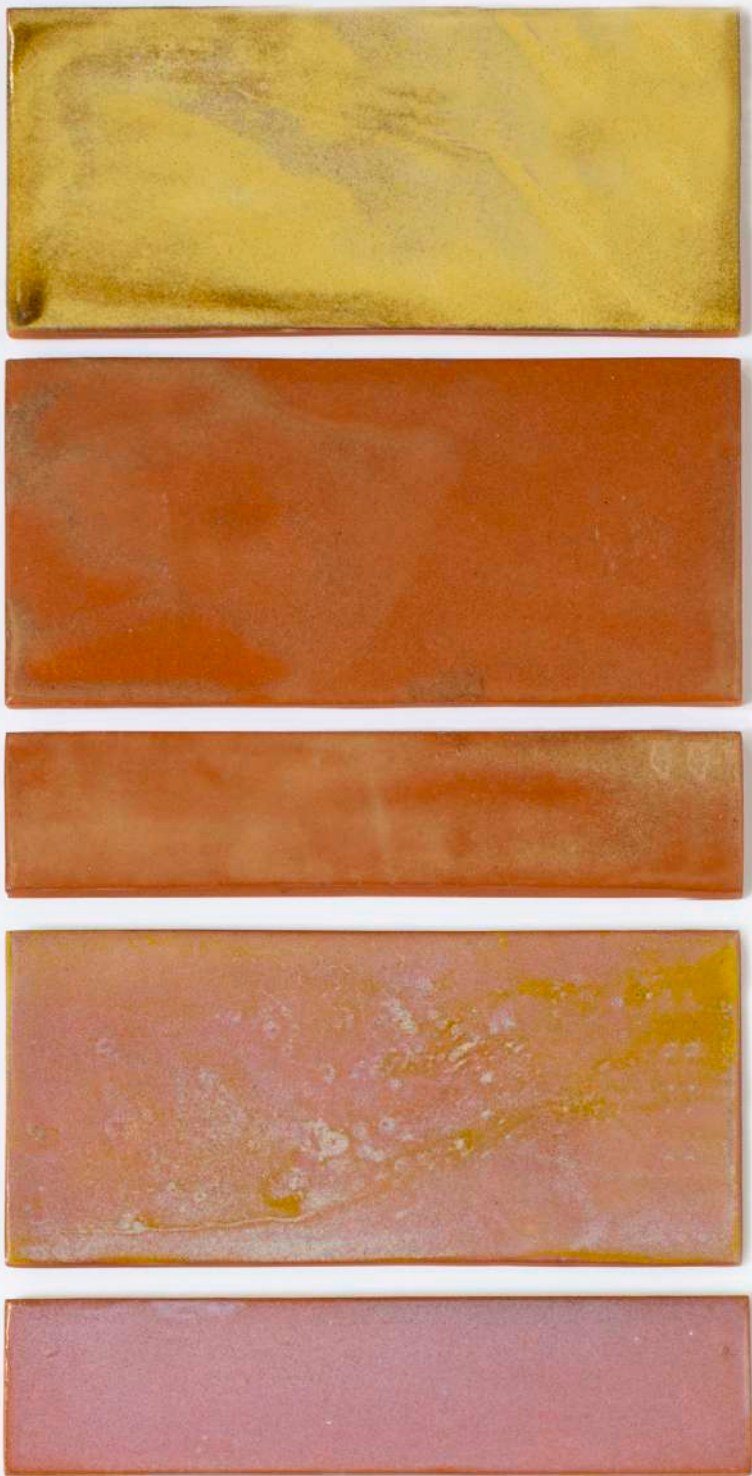
Recherche de carreaux à partir d'argile verte de Romainville et de sables de Beauchamp. L'argile verte de Romainville ne peut pas s'utiliser seule, en raison de sa faible température de cuisson. Cependant, puisqu'elle est abondante, elle est intéressante à revaloriser.

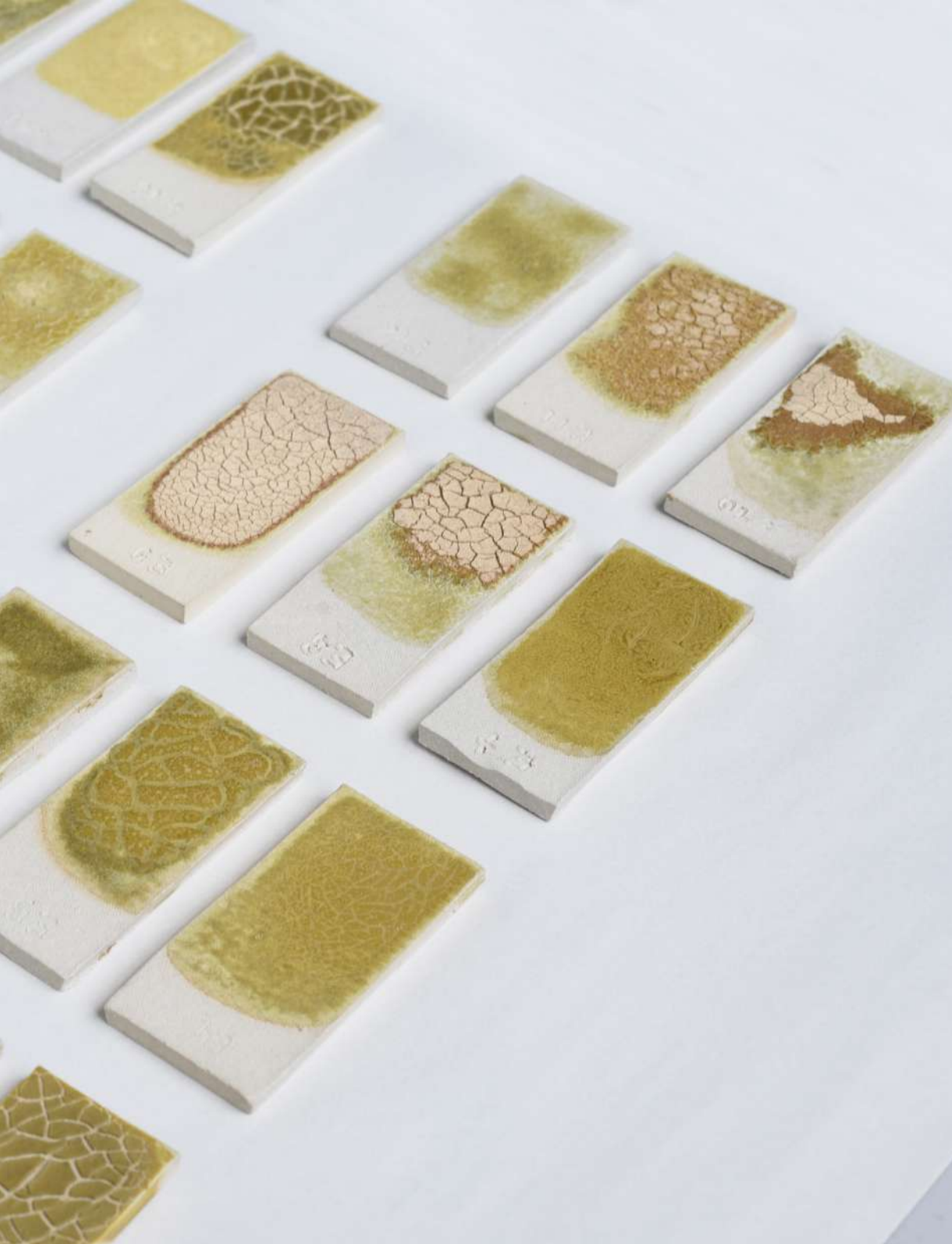
Ces émaux pour haute température (grès ou faïence) sont réalisés 100% à partir de matériaux excavés : sable de Beauchamp, marne bleue, limon des plateaux, argile verte de Romainville, calcaire.

Carreaux réalisés avec des limons des plateaux, de chez Cycle terre. Emaux pigmentés avec des matériaux de démolition et des terres d'excavation.

Carreaux réalisés avec de l'argile brune collectée sur un chantier à Voulangis
Emaux pigmentés avec des matériaux de démolition et des terres d'excavation.

Argile sableuse collectée sur le site de collecte des terres excavées ECT. Recherches d'émaux à 1240° avec cette argile, de la craie et du sable.

Recherche d'émaux
à base d'une terre
brune non identifiée
géologiquement

Le projet fut exposé lors de l'exposition 'Séries Limitées', du 8 au 25 septembre au Pavillon de l'Arsenal.

EUROPACK

Avec Niveauzéroatelier, 2022

Boîtes en céramique, émaillées avec des émaux à base de terres excavées. Cet objet met en valeur les possibilités de l'argile verte utilisée comme émail. La forme est inspirée de l'imaginaire du problème de gestion des stocks de terres excavées en Ile-de-France. Oeuvre réalisée pour l'exposition Séries Limitées au Pavillon de l'Arsenal.

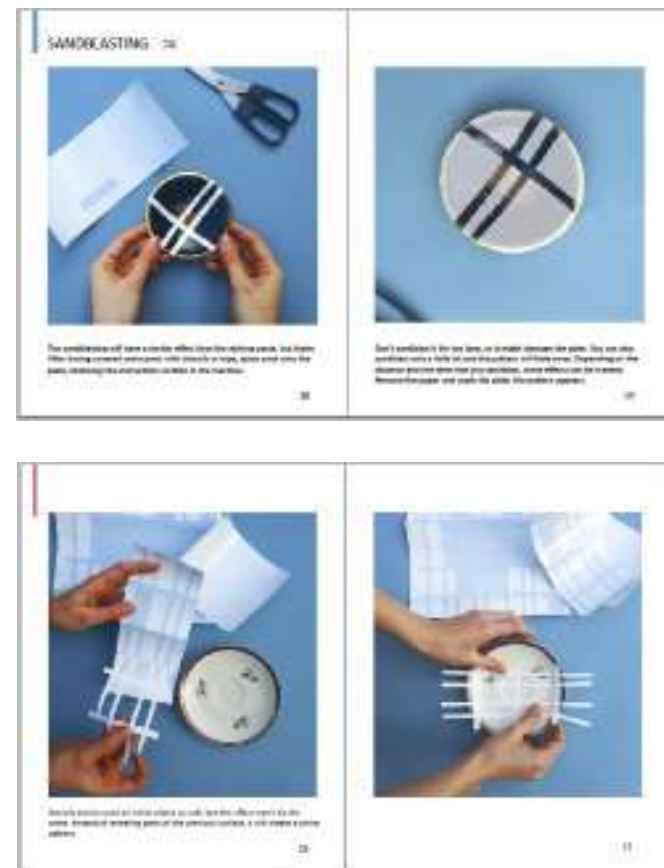

LAYERS OF TIME

2019

Dans les boutiques de seconde main à la Haye, de nombreuses céramiques en bon état ne sont pas vendues. Ce projet vise à retravailler leur surface, de telle sorte à ce qu'elles ne soient pas jetées. Trois techniques sont utilisées. Avec le sablage, certains morceaux de la surface sont effacés. L'application d'un nouvel émail fait fondre le précédent dessin. Enfin, l'application d'un papier transfert joue sur la superposition des images. L'ancienne illustration participe à la création d'un nouveau motif, le passé et le présent se rencontrent sur la surface. Le développement de ces céramiques est pensé dans le cadre de workshops dans la boutique de seconde-main.

Ce projet fut sélectionné par la designer Hella Jongerius à la suite de sa masterclass 'What to design for a world of plenty', et fut exposé au musée Voorlinden à la Haye. En 2022, il fut sélectionné par le German council et exposé pendant la design week de Milan.

Ce livret explique les techniques utilisées pour retravailler les surfaces des objets. Des pochoirs sont délivrés afin de faciliter les actions et de rendre le processus accessible à chacun.

Assiettes sablées

PAPIER TRANSFERT

Assiette couverte d'un papier transfert
Petit pot sablé

ÉMAIL

Déposer un nouvel émail fait fondre le précédent.

KNIT THE KNIT

2019

Ce projet fut exposé lors de la semaine du design à Milan en 2019. Le chanvre est une fibre naturelle résistante et imputrescible, qui a une culture écologique ne nécessitant aucun pesticide. Knit the knit est une gamme de recherche sur la revalorisation du chanvre par le tricot.

Traditionnellement utilisé pour faire des cordes, le chanvre porte l'image d'un matériau rêche. La structure de la maille permet d'apporter souplesse et confort. Réalisés avec des tricotins XXL, d'énormes fils rembourrés en chanvre ont été tricotés. La rencontre entre la matière et la technique mêle alors souplesse, légèreté et solidité. À travers des tricotés de tricotés, chaque coussin met en avant une propriété du chanvre, et un possible traitement de surface : teinture naturelle, mélange avec la laine, chanvre blanchi ou non.

*En partenariat avec la région Grand Est, la chaire IDIS et la chanvrière de Troie.
En collaboration avec Tianyi Zhou, Laura Huang, Justine le Bars, Gisèle Ntsama, et Anne Claire Noyer.*

MADE IN HEMP

2018

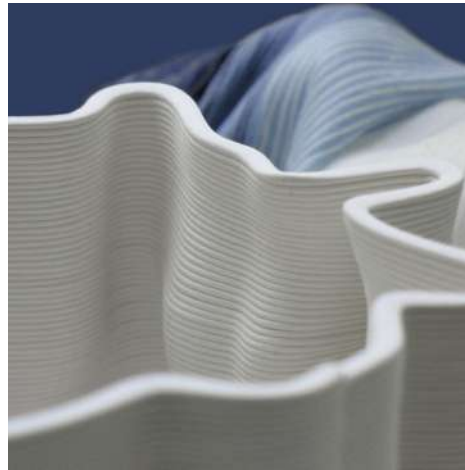
Ce projet a pour but de créer un matériau entièrement d'origine naturelle et recyclable. J'ai travaillé en contact avec l'entreprise Hollist, qui pilote le projet Biogemme, pour une récolte de résine de pin écologique et sociale dans les landes. Le chanvre a des propriétés écologiques et une grande résistance. Il est ainsi souvent utilisé comme matériau biocomposite, avec de la résine epoxy, ce qui ne lui permet pas d'être recyclable. J'ai utilisé la résine de pin, qui ne nécessite pas de traitement chimique pour sa récolte, et qui peut être recyclée. J'ai récolté de la résine dans la forêt, puis ai réalisé différents tests avec le chanvre, sur les proportions, la manière de mouler et le type de fibre. Le chanvre donne de la solidité à la résine, et le matériau est résistant à l'eau. J'ai aussi utilisé de la colophane, une version solide de la résine. Les différentes parties moulées peuvent être connectées en étant chauffées, ne nécessitant pas de matériau ajouté.

ARTISANAT DIGITAL

2018

Ce travail a été réalisé lors d'un atelier avec le designer et artiste Frédéric Pagace et a été exposé lors de l'événement Tranche de quai à Mulhouse. Ces objets explorent la relation entre l'industrie et l'artisanat. Les mouvements de l'imprimante 3D sont copiés manuellement. Certains objets sont imprimés en 3D avec un fil d'argile, d'autres sont formés à la main avec un fil de coton. Les deux principes sont explorés en tant que techniques de construction de formes, s'inspirant mutuellement. Les différentes manières dont les fils forment progressivement un volume et se déploient dans l'espace sont étudiées et comparées. Les deux processus ont des limites et des erreurs qui sont explorées comme des contributions esthétiques, construisant des formes entre défaillance et contrôle.

THE NEW TOILE DE JOUY

Travail réalisé pour le concours du musée de la toile de Jouy. Proposition d'une interprétation personnelle et contemporaine de ce motif traditionnel, autour de la frivolité caractéristique de ces imprimés, en créant une toile de Jouy de la paresse. Les changements d'échelle introduisent une dimension fantastique, c'est un travail autour d'un univers rêvé que chacun peut interpréter à sa façon.

A wooden block used for printing

TRANSPLANTING AESTHETICS

2020

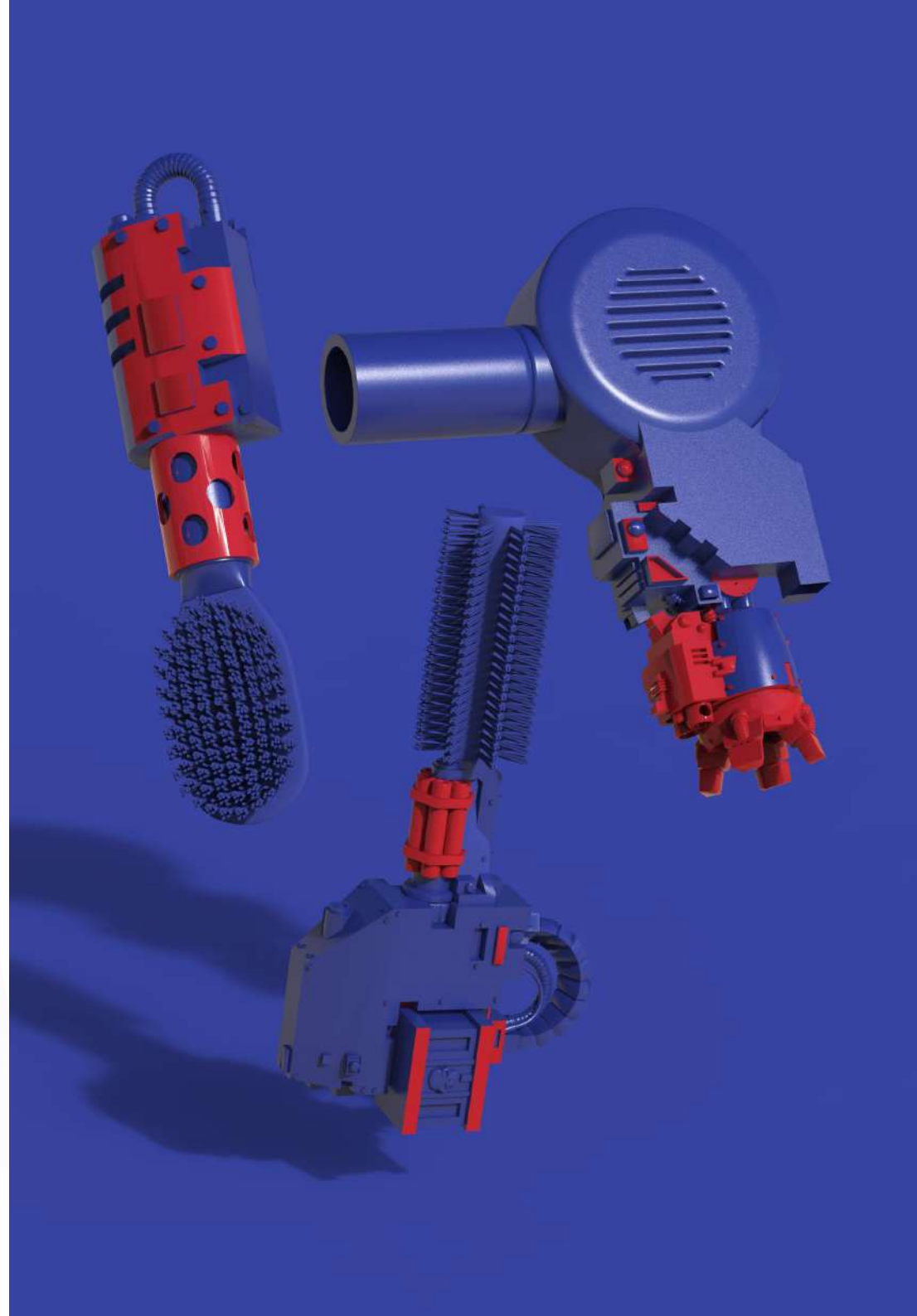
Ce travail est une recherche sur la forme et la morphologie des objets, avec comme point de départ la chaise MAA de Georges Nelson. La réplique digitale de la chaise, modélisée en 3D, sert de base d'inspiration pour designer une collection d'objets ayant d'autres fonctions. De petits détails deviennent des éléments structuraux de nouveaux objets. Ce procédé de déconstruction peut être vu comme un dialogue avec le designer originel.

JOUER CONTRE LES CLICHÉS

2020

Cette recherche porte sur les jouets et le féminisme. Les accessoires vendus pour filles sont des miniatures d'objets réels, et cela n'aide pas l'imagination à se développer en dehors du cercle domestique. Ces nouveaux accessoires fusionnent les formes et matérialités des jouets genrés, brouillant les barrières existantes. Ces hybrides brisent le réalisme et peuvent être utilisés aussi bien avec des Barbies qu'avec des Transformers, ce qui permet aux différentes figurines d'être mises en scène dans de nouvelles actions, en dehors de leurs scénarios de jeu habituels.

Portfolio 2022